

УДК 712+930

САДЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ ЭПОХ

Дымова Светлана Сергеевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), первый проректор, кандидат экономических наук, obe01@yandex.ru

Петухова Анна Олеговна

ФБГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Москва, Россия (127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49), студент, ann-pt@inbox.ru

Аннотация. Данная статья посвящена истории садово-паркового искусства и тому, как в нем отражались ценности разных эпох. Цель исследования: ознакомиться с принципами композиции садово-парковых территорий, играющими роль в формировании устоев человека, провести анализ эволюции садов в контексте исторических, социальных и эстетических изменений. Авторы разбирают способы воздействия на общественное сознание с периода Древнего мира. Сопоставляются сады разных культур и периодов для выявления общих и уникальных черт. Изучаются сады различных эпох с учетом культурных и исторических условий. Дается краткий анализ царящих в обществе идей и пути их достижения в садово-парковом искусстве. Главный научный результат: определены основные тенденции в изменении садового дизайна в зависимости от социальных, политических и экономических факторов. Сделан вывод о том, что значение садов как отражений культурных ценностей разных эпох проявляется в нескольких аспектах: символизм и идеалы общества, архитектурная и художественная выразительность, связь поколений и преемственность традиций, место общественных встреч и социальных взаимодействий, образовательная и воспитательная функция, природоохранительная ценность.

Ключевые слова: садово-парковое искусство; садоводство; ландшафтная архитектура; культурные ценности.

GARDENS AS A REFLECTION OF CULTURAL VALUES FROM DIFFERENT ERAS

Dymova Svetlana Sergeevna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy lane, 9), First Vice-Rector, Candidate of Economic Sciences, obe01@yandex.ru

Petukhova Anna Olegovna

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia (127434, Moscow, Timiryazevskaya str., 49), student, ann-pt@inbox.ru

Abstract. This article is devoted to the history of garden and park art and how it reflected the values of different epochs. The aim of the study is to familiarize with the principles of composition in garden and park territories that play a role in shaping human foundations, analyze the evolution of gardens within historical, social, and aesthetic changes. The authors examine methods of influencing public consciousness from the period of Ancient times. Gardens of various cultures and periods are compared to identify common and unique features. Gardens of different eras are studied taking into account cultural and historical conditions. A brief analysis is given on prevailing ideas in society and ways they were achieved in garden and park art. The main scientific result: key trends in changing garden design depending on social, political, and economic factors have been identified. It has been concluded that the significance of gardens as reflections of cultural values of different epochs manifests itself in several aspects: symbolism and societal ideals, architectural and artistic expressiveness, connection between generations and continuity of traditions, place for public gatherings and social interactions, educational and upbringing function, environmental conservation value.

Key words: landscape art; gardening; landscape architecture; cultural values.

Введение

Ландшафтная архитектура является зеркалом общественных идей и ценностей, отражая преобладающие мысли и эстетические предпочтения своего времени. Она не только отражает действительность, существующие культурные и социальные тренды, но и обладает потенциалом их корректировать и внедрять нужные ценности в массы. Иными словами, ландшафтная архитектура выступает как активный участник формирования общественного сознания, способствуя трансформации идей и идеалов через окружающую среду.

Цель исследования: определив принципы композиции садово-парковых территорий, формирующими устои человека, провести анализ эволюции садов в контексте исторических, социальных и эстетических изменений.

Методы исследования

Для исследования истории садово-паркового искусства нами выбран комплекс научных методов, позволяющих раскрыть различные аспекты развития садов и парков от древности до современности. Среди них: историко-хронологический, источниковедческий, типологический, междисциплинарный.

Результаты исследования и их обсуждение

Разбираясь в символизме садово-парковых территорий разного времени постройки, несложно провести анализ, какие именно ценности транслировались в тот период.

Садовые миниатюры рыцарских времен XII-XIII веков, они же сады западноевропейского средневековья, отличались идеализмом [1, с. 121-127].

В то время образование было подвластно церкви, из-за чего все искусство играло роль проповеди. Как отмечает А.Б. Оришев, «церковь заняла место на вершине общественной иерархии, которое удерживала за собой в период всего Средневековья» [2, с. 143]. Характерным явлением средневекового искусства является миниатюра, отражающая стремление создать образ необъятного и «объяснить все, приведя к маленькому масштабу» [3, с. 163]. Символ – религия, собор – божественная вселенная, сады монастырей и замков – «райские» сады. Сады стали планироваться по геометрическому плану. В основу вошла символика числа 4, что означает четыре священных элемента: огонь, воздух, воду и землю.

Другая сторона видения природы в тот период отражала мысль о силе архитектуры. Природа олицетворяла изменчивую, грешную опасность и искушение, а архитектура – надежность и крепкость веры. Она доминировала и выступала в роли блюстителя маленьких садов. Эти участки были буквально «стерильными», находящимися в каменных «кулаках» архитектуры. Лабиринты – любимый элемент того времени, означал запутанные противоречия, к которым приходит ум человека. Сады полагалось «читать».

Сады эпохи Возрождения, пришедшие после, отражали идеи гуманизма. Люди все больше стали уделять внимание духовным потребностям [4, с. 135]. Усложнился садовый быт, было обязательным использование музицирования, танцы, игры в мяч, шашки. Все это стало продвигаться благодаря культу наслаждения. Если сравнивать с прошлым, где человекоподобными представлялись боги, эпоха Возрождения сделала обратное – человек стал богоподобным. Именно поэтому все в саду стремилось к максимальному достижению удовольствия. Перголы, оплетенные в двух сторон разными видами душистых растений, создавали ароматную тропу, погружающую идущего в полное блаженство.

Пространственная организация была призвана подчеркнуть значимость и величие человека. Микеллоццо ди Бартоломео (Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, 1396–1472) создал виллу Медичи, которая сполна отражала идеи того времени. Находясь в холмах, и дом, и сад означали возвышенность человека над остальным миром.

На смену Возрождения пришел стиль барокко. На этот счет имеется разнообразная литература [5, с. 104; 6, с. 146-148; 7, с. 28-34; 8, с. 5-6]. Иллюзии о главенстве человека были разбиты с развитием науки. Стало понятно, что человек лишь зависимая частица изменчивого многообразия [9, с. 168-171]. Ощущение быстротечности и нестабильности мира нашло отражение именно в стиле барокко. Барокко, с итальянского – странный, причудливый, на португальском – жемчужина неправильной формы, внес долю вычурности, неожиданности и ироничности в сады.

Природа в садах рассматривалась как фантастическая и экспансивная, а ее буйству противопоставляется изящный кружевной партер, символизирующий «цивилизованность». Быстротечность отражала вода,

которую стали применять в привычных фонтанах и каскадах. Иронию и игровой эффект, появившиеся в садах этого времени, вносили специфические приемы – «шутихи». Также популярными стали «обманки». Это живописные полотна, маскирующиеся в зелени на границе участков и создающие эффект дальней перспективы. Несмотря на их функциональность, данное явление можно рассматривать как отсылка к ложной вере в прошедшем Возрождении.

Далее в общество пришел принцип гражданского долга, ради которого было гордостью отдать свою жизнь. В садах это отразилось через жесткую систему соподчинения и иерархии. Планировка сада стала регулярная, активно применялся прием ритм, а для символизма в уместных случаях добавляли «мертвый» материал – песок и уголь.

Затем люди прониклись трудом и чувствами простых людей, что означало начало новой эпохи. Сады сентиментализма были оснащены фермами и оранжереями. С целью подчеркнуть чувственность стали особенно популярны скульптуры и памятники выдающимся личностям и даже животным. Стиль парковых территорий начал меняться на пейзажный для поддержания «простоты».

И следующей точкой в этой цепочке эпох становится романтизм XIX в., проповедующий ценности индивидуализма [10, с. 7]. В садах случился симбиоз романтизма, реализма, натурализма и символизма. Любовь ко всему и во всем стало главным смыслом. Примером служит фонтан «Амуры», украшающий центральную лестницу сочинского Дендрария. Он посвящён темам любви и семьи. Основание фонтана украшают дельфины, олицетворяющие мудрость, двое тянущихся к амфоре Купидонов — символы любви и терпения. Поддерживаемая ими чаша символизирует благополучие и изобилие. В дополнение ко всему этому парк венчает монументальная статуя Афродиты – богини любви, расположенная высоко на колонне греческой беседки, словно утверждая, что именно любовь управляет миром и судьбой каждого человека.

Вслед за всесторонней любовью пришел модерн. Культ этого времени стал собственным домом, который символизировал единство семьи, коллективизм и всеединство. Создавались ансамбли с усадебным домом, способные дать человека ощущение слитности с миром.

Выводы

Рассматривая поочередно возведенные парки, можно понимать, как одни нравы и ценности перетекали в другие. Каждая из идей, царящих на тот или иной промежуток времени в обществе, имела отражение в ландшафтной архитектуре и имела продвижение за ее счет. Все это позволяет сделать вывод, что значение садов как отражений культурных ценностей разных эпох проявляется в нескольких аспектах: символизм и идеалы общества (античные сады символизировали гармонию и порядок космоса, подчеркивали

философию рациональности и красоты природы; средневековые сады были местом духовности и размышлений, выражали стремление к гармонии души и тела и т.д.); архитектурная и художественная выразительность; связь поколений и преемственность традиций (сады сохраняют память о прошлых поколениях и передают культурные ценности потомкам. Их структура, композиция и элементы являются частью коллективной памяти народа); место общественных встреч и социальных взаимодействий (исторически сложилось, что сады играли важную роль в общественной жизни. Они служили местами прогулок, отдыха, общения и развлечений); образовательная и воспитательная функция (сады становились источниками познания окружающего мира, позволяли изучать природу, получать знания о флористике, садоводстве и агротехнике); природоохранительная ценность (многие старинные сады сохранили уникальные виды растений, редкие породы деревьев и кустарников, ставшие объектом охраны окружающей среды).

Список литературы

1. Черный В.Д. Итальянская тема в древнерусском садовом искусстве / В.Д. Черный // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, № 1. С. 121-127. EDN YLKZBN.
2. Оришев А.Б. Культурология / А.Б. Оришев. Без указания места: Общество с ограниченной ответственностью «Издательские решения», 2016. 222 с. EDN YTJWQH.
3. Банков М.С. К вопросу исследования Регенсбургской школы миниатюры XI века / М. С. Банков // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2019. № 3-1. С. 163-173. EDN BCMBLV.
4. Цзин Л. Сады и парки Италии в эпоху Возрождения / Л. Цзин // Барышевские чтения: Материалы II Международной заочной научной конференции, Минск, 28 апреля 2022 года / Редколлегия: Е.Е. Корсакова [и др.]. Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2023. С. 133-137. EDN HJMQOU.
5. Бессонова А. В. Архитектура эпохи Барокко в странах Европы / А.В. Бессонова, Р.А. Шукин, Д.Р. Буцких // Наука и Образование. 2022. Т. 5, № 3. EDN ХОЕЕЕО.
6. Матусарова А.С. Ландшафтная архитектура эпохи барокко / А.С. Матусарова // Молодежь - науке: образование, экология, традиции 2019: Сборник студенческих научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции, Ставрополь, 21–23 ноября 2019 года. Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью «СЕКВОЙЯ», 2019. С. 146-148. EDN HHIFYP.
7. Ахмеджанова У.Б. Искусство барокко Италии. Архитектура / У. Б. Ахмеджанова // International scientific review of the problems of history, cultural studies and philology: Collection of scientific articles XIV International correspondence scientific specialized conference, Boston, USA, 10–11 сентября 2020 года. Boston, USA: Problems and science, 2020. С. 28-34. EDN YAFIHR.
8. Бахтина А.А. Архитектура и дизайн в стиле барокко: использование света / А.А. Бахтина, Д.В. Львова // Современная наука как основа формирования мировоззрения: Материалы международной научно-практической конференции, Казань, 24 мая 2018 года / Ответственный редактор А.А. Зарайский. Казань: Общество с ограниченной ответственностью "Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», 2018. С. 5-6. EDN XUIDBJ.
9. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт. М.: Стройиздат. 1989. 344 с.

10. Демченко А.И. Романтизм (первая половина XIX века). Пафос индивидуализма / А. И. Демченко // ИКОНИ. 2022. № 1. С. 7-38. DOI 10.33779/2658-4824.2022.1.039-058. EDN HBDMWK.

References

1. Cherny`j V.D. Ital`yanskaya tema v drevnerusskom sadovom iskusstve (Italian Theme in Old Russian Garden Art), V.D. Cherny`j, *Observatoriya kul`tury`*, 2017, Vol. 14, no 1, pp. 121-127. EDN YLKZBN.
2. Orishev A.B. Kul`turologiya (Cultural Studies), A.B. Orishev. Bez ukazaniya mesta: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu «Izdatel'skie resheniya», 2016, 222 p. EDN YTJWQH.
3. Bankov M.S. K voprosu issledovaniya Regensburgskoj shkoly` miniatyury` XI veka (On the Study of the Regensburg School of Miniatures of the 11th Century), M. S. Bankov, *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik RGXPU im. S.G. Stroganova*, 2019, no 3-1, pp. 163-173. EDN BCMBLV.
4. Czin L. Sady` i parki Italii v e`poxu Vozrozhdeniya (Gardens and parks of Italy in the Renaissance), L. Czin, Bary`shevskie chteniya: Materialy` II Mezhdunarodnoj zaочноj nauchnoj konferencii, Minsk, 28 aprelya 2022 goda, Redkollegiya: E.E. Korsakova [i dr.]. Minsk: Belorusskij gosudarstvenny`j universitet kul`tury` i iskusstv, 2023, pp. 133-137. EDN HJMQOU.
5. Bessonova A.V. Arxitektura e`poxi Barokko v stranax Evropy` (Baroque architecture in European countries), A.V. Bessonova, R.A. Shhukin, D.R. Buckix, *Nauka i Obrazovanie*, 2022, Vol. 5, no 3. EDN XOEEEE.
6. Matusarova A.S. Landshaftnaya arxitektura e`poxi barokko (Landscape architecture of the Baroque era), A.S. Matusarova, Molodezh` - nauke: obrazovanie, e`kologiya, tradicii 2019: Sbornik studencheskix nauchny`x statej po materialam vs Rossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Stavropol`, 21–23 noyabrya 2019 goda. Stavropol`: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu «SEKVOJYA», 2019, pp. 146-148. EDN HHIFYP.
7. Axmedzhanova U.B. Iskusstvo barokko Italii. Arxitektura (Baroque Art of Italy. Architecture), U.B. Axmedzhanova, International scientific review of the problems of history, cultural studies and philology: Collection of scientific articles XIV International correspondence scientific specialized conference, Boston, USA, 10–11 sentyabrya 2020 goda. Boston, USA: Problems and science, 2020, pp. 28-34. EDN YAFIHR.
8. Baxtina A.A. Arxitektura i dizajn v stile barokko: ispol`zovanie sveta (Baroque Architecture and Design: Use of Light), A.A. Baxtina, D.V. L`vova, Sovremennaya nauka kak osnova formirovaniya mirovozzreniya: Materialy` mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Kazan`, 24 maya 2018 goda, Otvetstvenny`j redaktor A.A. Zarajskij. Kazan`: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost`yu "Centr professional`nogo menedzhmenta «Akademiya Biznesa», 2018, pp. 5-6. EDN XUIDBJ.
9. Nikolaevskaya Z.A. Sadovo-parkovy`j landshaft (Garden and Park Landscape). M.: Strojizdat. 1989, 344 p.
10. Demchenko A.I. Romantizm (pervaya polovina XIX veka). Pafos individualizma (Romanticism (first half of the 19th century). The Pathos of Individualism), A. I. Demchenko, IKONI, 2022, no 1, pp. 7-38. DOI 10.33779/2658-4824.2022.1.039-058. EDN HBDMWK.

Работа поступила в редакцию: 05.12.2024 г.